

第1辑

从传统走来

当代国画名家解析历代国画大师作品
天津人民美术出版社

从传统走来

从传统走来

此亭位于西泰山之巅，俯瞰群峰，气势磅礴，为泰山七十二名景之一。此亭始建于明初，后经清康熙年间重修，现为泰山风景名胜区重要景点之一。

明初朱道平

朱道平

解析

梅清

Zhudao ping

Meiqing

选题策划：戴剑虹
责任编辑：薛 强
邢立宏
程志薇
陈 一
封面设计：陈幼林
技术编辑：高 振

图书在版编目(CIP)数据

朱道平解析梅清 / 朱道平著. —天津: 天津人民美术出版社, 2005.5
(从传统走来: 当代国画名家解析历代国画大师作品)
ISBN 7-5305-2923-4

I. 朱... II. 朱... III. 中国画—艺术评论—中国—现代 IV. J212.05

中国版本图书馆CIP数据核字(2005)第035070号

书 名：朱道平解析梅清
出 版：天津人民美术出版社
发 行：天津人民美术出版社
地 址：天津市和平区马场道 150 号
邮 编：300050
电 话：022-23283867
网 址：<http://www.tjrm.com>
制 版：北京盛通彩色印刷有限公司
印 刷：北京盛通彩色印刷有限公司
经 销：天津发行所
开 本：787 × 1092 毫米 1/8
印 张：5
版 次：2005 年 5 月第一版
印 次：2005 年 5 月第一次印刷
书 号：ISBN7-5305-2923-4
印 数：1-3000 册
定 价：46 元

从传统走来

当代国画名家解析历代国画大师作品

朱道平
↓ 解析
梅清

天津人民美术出版社

朱道平简介

1949年生，浙江黄岩人。毕业于南京艺术学院美术系，山水画家，中国美术家协会理事，国家一级美术师。现为南京书画院院长，江苏美术家协会副主席，南京美术家协会主席，南京市文联副主席。1994年获国务院政府特殊津贴。1995年评为江苏省有突出贡献中青年专家。作品曾入选“2000年全国中国画展”、中国美协百年中国画展、全国第二届山水画展、第十届全国美展等展览。获建国50周年全国美展优秀作品奖。漆画《夏画秋实》（合作）获第十届全国美展金奖。出版《金陵胜迹》等多种画集。

梅清生平与艺术

朱道平

梅清，字渊公，号瞿山，画中常见别号有瞿硎山农、瞿山道者、老瞿梅痴、梅痴、梅楞老瞿、莲花峰长者、新田山长、敬亭山农等。

梅清是安徽宣城人，祖居距宣城七十里外的新田柏枧山。梅清喜用的三枚印章：柏枧山口人家，梅楞山口人家、瞿硎，都是心念故居而作。他生于明天启三年，卒于清康熙三十六年（1623—1697），他的一生历明天启、崇祯，清顺治、康熙四朝，共七十五年。

明末朝政腐败，党争激烈，官府横征暴敛民不聊生，农民起义风起云涌。李自成率军攻进北京，崇祯皇帝自缢煤山的甲申年（1644年），梅清刚二十二岁。其后吴三桂引清军入关攻占京城，次年四月清军血洗扬州，五月攻陷南京，并渐次将中国的东、南、西、北尽收手中，成就清朝一统江山。

战乱中，梅家迁居宣城东郊山野中的稼园，友人施愚山形容其“遭难家落，弃举子业，屏迹稼园，甯身岩谷”。梅清大哥、二哥相继在动乱中过世，梅清有诗沉痛追忆：“清也童时苦潦倒，伤心荆树半枯槁。”长期过着“郁郁无所处”，“我穷甘独适”的生活，自戒“至人慎妄动”，隐居于乡野。

梅清出生于书香世家，《清史稿·列传》称梅清为“宋梅尧臣之后也”，其友施愚山称“渊公名家子”。梅清虽身处乱世，但自幼力学，善诗文、工书画，年少时曾为明府学诸生，入清后在顺治十一年中举，至此从隐居走出，举家迁新居“天延阁”并在此终生定居。

梅清文运不佳，首次赴京会试不第，其后十余年，数次入京会试均不第，但其文采为朝野文士所关注，王士禛、徐文元等朝中重臣争与相交。

在此期间，画僧弘仁曾云游在黄山、芜湖等地，并在经过宣城时在天延阁与梅清晤会，相互作画论诗，赠梅清《天延阁》诗云：“曾访神仙五粒松，涧泉流响白云封，林间萝茑交青蔓，水畔菖蒲开紫茸，煮石有方留秘诀，采芝何处觅行踪，与君又是经年别，晚戏沧州得再逢。”弘仁长梅清十余岁，梅清对弘仁的画艺和为人是十分敬佩的，早期画作也颇受其影响，尤其是他们都十分推崇元代画家倪雲林、王蒙的画，在绘画的理法观上有许多共同之处。梅清还结交了许多文士、画家如：查士标、江注、程邃、戴本孝、石涛、沈天士、吴绮园、半山等，结为密友，常在一起作诗文会或结伴出游。

梅清在四十五岁左右最后一次参加科考落榜，决意从此弃考，他在诗中写道：“瞿山老风尘，三年一行役。浮名走天下，纷纷复何益。誓归南山南，吾自适吾适。”此后他游历名山大川，访九华，上泰岱，走金陵，下扬州，开阔了胸襟，吟句作画，佳作迭出。归来后又畅游黄山，黄山的壮观和神奇深深打动了，其作《黄山图册》中题有这样一段：“余游黄山后，凡有笔墨大半皆黄山关，此册虽未尽三十六峰之胜，然而略展一过，亦可聊当卧游。”梅清写黄山多以实景为本，黄山不可名状之趣——皆入其画图中，他作有数量颇多的黄山山水册，仅故宫博物院就

藏有多册。其作品往往题有他对黄山的赞叹之语，如在《鸣弦泉》一画中题：“鸣弦泉有石梁横其前，泉淙淙依稀丝竹，实奇观也。”《翠微寺》一画上乃题：“翠微寺乃黄山别峰，予游已二十年矣，握笔写山，不胜怅惘。”而在别册《画文殊院图》上乃题：“文殊院乃黄山中央地，左天都右莲花，三十六峰四面罗拜，其下须臾铺海，大是奇观。”画《西海门》则题：“西海门乃后海极险、极奇之境，每当夕阳西下时，紫绿万状，惊心奇魄，未易名言。”可见他对黄山的痴迷。

梅清对黄山的喜爱是真诚的，他对黄山的描绘也是倾尽全力的，幅幅皆画出黄山的神韵和自己的心境。他长于用线，其线枯而不涩，淡而有神，山石皴法时而灵动，时而凝重，皆依笔墨之境，随处生发。梅清所绘黄山，视觉独特，图式千变万化，他强调一种黄山的奇险之感，但又给人一种可居可游的亲近。梅清画松尤妙，王士禛称赞他画松可入神品，他常用古朴的笔势写出苍枝老干，再补以层层叠叠的松针，或用细线淡墨写出姿态各异的清逸小松，极为精妙。梅清自幼生活于宣城，宣城山水清新秀丽，其画作中自有不少表现，泰岱风光也是梅清笔下常见。但总的说来，还是以描绘黄山的作品居多，也最为出色，尤其是他的一些黄山册页，用笔轻松，意旨清远，那种淡淡的墨彩，那凝练而细如游丝的曲线，刻画出一幅幅富有人文思想又充满山水意趣的神奇之作，令人赞叹。

在清初画黄山诸家中以弘仁、梅清、石涛最为杰出，三人中弘仁最年长，石涛最年轻，他们之间互有影响，但更重要的是他们的艺术都深受黄山自然造化神奇万变的影响，是黄山独特的魅力启迪了他们的灵感，而他们的艺术创造和成就则更丰富了黄山的美学品味。

梅清的后半生主要是在游历、访友、吟诗、作画中度过的，生活相对安定。六十八岁他又一次登上黄山，搜奇览胜，此后他虽没再上过黄山，但在画作中仍不断地描写和追忆着黄山。1697年，梅清离开人世，享年七十五岁。

梅清《黄山图册》之一

梅清《黄山图册》之二

梅清与黄山

梅清是一位对黄山极有感情的画家，他画黄山，也写诗咏黄山，作品都很多，并在许多画黄山作品中写下了自己对黄山的赞叹和游山路径。如在《画松谷寺》一画中题：“黄山之游从新安则入汤口，从仙源则入松谷，松谷上云门。幽深万状，愈进愈奇矣。”有些地方自己没有涉足，但在画友石涛粉本中见之，则也拿过来画。其在黄山十九景图册《五老峰图》上题：“石涛和尚从黄山来，曾写数册见示，中间唯五老峰最奇，予游黄山竟未见五老一面，意中每不能忘，握笔时仿佛得之。”在另一幅《碣石居》中则题：“碣石居，此亦石公粉本也，予亦未到，乃黄山别业，久不耐用细笔，又不甘以老憨自居，他日石公见之，得毋谓老瞿效颦耶。”梅清与石涛相识相交时，石涛仅二十多岁，早期画风受梅清影响很深。（石涛早年居宣城十余年，与梅清成忘年交，其后赴金陵、扬州定居，画风一变，成自家山水面目。）

黄山之美，吸引历代文人墨客，为其倾倒。黄山位于安徽东南部，面积约一百五十四平方公里，绵亘数百公里内，千峰叠峙，万壑纵横，云蒸霞蔚，奇秀逼人，古往今来，始终以其独特魅力吸引众多游人，为其忘情咏叹，或为文、作诗，或画图写真。

黄山巍峨的山石、苍劲的古松、变幻的云烟和多姿的泉瀑并称四绝，明代即有“五岳归来不看山，黄山归来不看岳”的盛赞之语。

黄山之石，奇特峻峭，千奇百状，峰峰相峙相接，拔地摩天。三十六大峰，威武雄奇；三十六小峰，秀气横溢。玉屏、天都如天上人间，莲花峰在江南低湿之地区凌空拔起，高耸达一千八百多米，冠压群峰，雄踞黄山第一高峰。莲蕊峰则亭亭玉立，挺拔峭丽，尤其是黄山北海、西海等诸群峰，巧石争妍，千奇百怪，莫可名状。真是处处入画，景景为诗，实为天下之大奇。无怪乎明代大旅行家徐霞客，初访时尚半信半疑，至此方始信黄山之美。故

其处有一峰即命名为始信峰。

黄山之松，又是黄山一奇，松树长于巨石峭壁间，虬枝曲干，百态千姿。黄山的雨雪风霜，养育出了奇特的黄山松。或矮壮粗朴，或瘦削清秀，或高数丈，或仅盈尺。俱仪态万端，冠平如盖，枝挺干健，松针稠密。其根或穿石而下，或盘石而踞，与奇石相伴相迎。真可谓美而奇，奇而绝。千年古松如迎客松、凤凰松、蒲团松……为古今所传颂称道。

黄山之云，时而虚无飘渺，如薄纱轻雾，时而又聚云成海，其海妙在似海非海，忽而平静，忽而荡漾，时而铺天盖地，时而上下翻腾，真是静如处子，激如狂潮，千变万化，日日不同，时时不一，更兼阴晴雨雾，朝霞晚晖，使人历此，终生难忘。

黄山之泉，也是为世人称道的奇景，黄山千岭万壑，瀑布流泉终年不断，形态各异，或迂回曲折，流水潺潺，其音琳琅曼妙，又或直下千尺，浪花飞溅，声如雷吼。更有暴雨骤来，岩上飞泉千条万条，蔚为壮观。而九龙瀑、人字瀑、百丈泉、鸣弦泉、三叠泉等名泉，自古为人所称道。

黄山的自然美景，吸引了历代的文人领略和歌咏其雄伟瑰丽的美色，尤其是在明末清初独特的政治环境和人文环境下，一大批文士纷纷退出城市，避隐江湖，黄山也迎来了大批文士画家，他们的忧国之情借山水而排遣，在此寻求精神慰藉。以黄山为师，道法自然，并据此以反叛的心态重新审视传统笔墨。否定保守的正统画法，直追元代画家倪云林的笔墨趣旨，表达自己淡泊江湖的心志。在黄山造化万千之姿的启迪下，蕴育出了一批十分有个性和地域特色的艺术大家，开创出清初山水画坛的新风尚。

梅清《黄山图册》之三

梅清同时代相关画家简况

明末清初鼎革变故之际，一批与梅清相友善的山水画家，虽非出于同一门派，但他们对清朝统治者大都采取了反抗或不合作之态，胸中郁郁不平而抱负奇伟，发之于书画诗文，故往往独执己见，不随流俗，画风上扬弃流行之正统和保守，追慕元人野逸清淡狂放风格，他们中多数人都浪迹于皖南黄山或周边的明代故都金陵和淮扬繁华之地，相互探讨，雅聚酬答。在书画上共同奋进，托起清初山水变革的新高峰。

程正揆（1604—1676）字端伯，号鞠陵，又号青溪道人，湖北孝感人，寓江宁，祖籍安徽歙县，明崇祯四年进士，入清官工部右侍郎，曾居黄山，山水自成一家，晚年居金陵，其画作多有黄山、新安山水意况。

程邃（1605—1691）字穆倩，号垢道人，安徽歙县人，博学，工书画诗文，精篆刻，山水用笔枯瘦，其作有润含春泽、干裂秋风之誉，自成一派，明亡后隐居扬州，晚年迁居金陵与龚贤、程正揆、查士标、梅清等多有交往。

渐江（1610—1664）出家后法名弘仁，号渐江学人，俗姓江氏，安徽歙县人，好学而有志，师从汪无涯。弘仁一生不婚，以卖画为生，明亡出家为僧，遁迹山林，来往于新安、黄山一带，渐江山水笔精墨妙，山石取势峻峭刚硬，尚倪雲林为人及画风，自成卓然大家。弘仁与梅清多有交往，弘仁画作气局宏伟，静谧中寓隽秀，予人幽旷飘逸的意趣。

江注（1610—1663）号允凝，歙县人，渐江侄，隐居黄山，笔下常作黄山景物，其画勾勒山石，先赭后墨，较少皴擦，绘有《黄山图册》50帧，皆有妙趣。江注虽为渐江侄，但年纪相仿佛，常随渐江云游山林。

石溪（1612—1673）号石溪，又号残道人、石道人。俗姓刘，后出家为僧，号髡残。湖广人，顺治十一年石溪43岁时云游至南京，即在南京定居，四年后石溪至黄山游历年余。此后画中多作黄山景，石溪山水看似粗服乱头，实苍老雄奇，墨色厚重沉稳，风格雄奇磊落，为清初画坛四大高僧之一。

查士标（1615—1698）新安四家之一，字二瞻、梅壑，安徽休宁人。与梅清友善，多诗画往还。为明诸生，后弃举子业专工书画，居扬州。查士标诗文书画俱擅，尤善画。查士标家乡新安，其地近黄山，其山水作品多受黄山、白岳山水地貌影响，气势飘逸、峻秀。

查士标《书画自赏图册》之一

梅清《望天都峰图》

查士标《书画自赏图册》之一

戴本孝《山水图册》之一

戴本孝（1621—1693）字务，号鹰阿山樵、守砚庵主等，安徽和州人，其父抗清受创，后绝食殉节。戴本孝守先德之志，布衣终老，一度隐居鹰阿山，曾遍游山川，往还于黄山、南京、扬州等地与渐江、龚贤、梅清、石涛、程邃交往酬唱，以造化为师，在清初画坛，独具一格，作有《黄山图册》等，用笔古朴厚重。

石涛（1642—1718）俗姓朱，名若极，法名原济，号石涛，又号大涤子、苦瓜和尚、清湘老人。明清江王后裔，广西全州人，明亡出家为僧，游皖苏等地，卒于扬州。工诗文书画，天才横溢，自成一派。

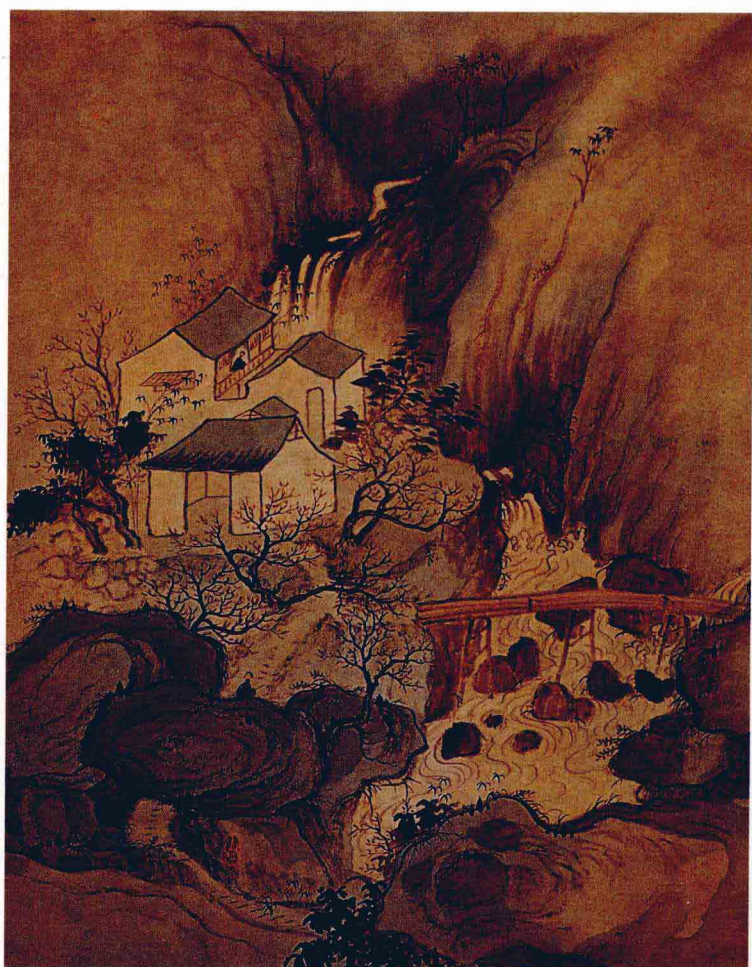
石涛与梅清有师友之谊，约在康熙五年前后，石涛来

安徽宣城，往返于宣城、黄山之间，与梅清、戴本孝往来密切，互赠诗画，相互影响，成莫逆之交。梅清比石涛大19岁，石涛当时年仅24岁，其早期画风受梅清影响颇深，而梅清对石涛画艺的精进也时时给予鼓励。石涛在皖南地区近十余年，其后应友人邀离皖赴金陵定居，画风为之一变，成为画坛巨匠、一代宗师。

雪庄，名悟，号通源，清康熙二十八年（1689）入黄山遇大雪，跌坐终日，后于黄山结庐定居专心工研书画，曾作《黄山图》百余幅，尽得黄山灵逸之气，与梅清、石涛多有交往。

戴本孝《山水图册》之二

石涛《黄山图册》之一

西海真天險 蒼茫暎落暉
千峰分劍立 一水繞龍飛
鍾自雲堆出 僧從石罅歸
晚風吹動處 仙樂能依稀
乙亥七月寫

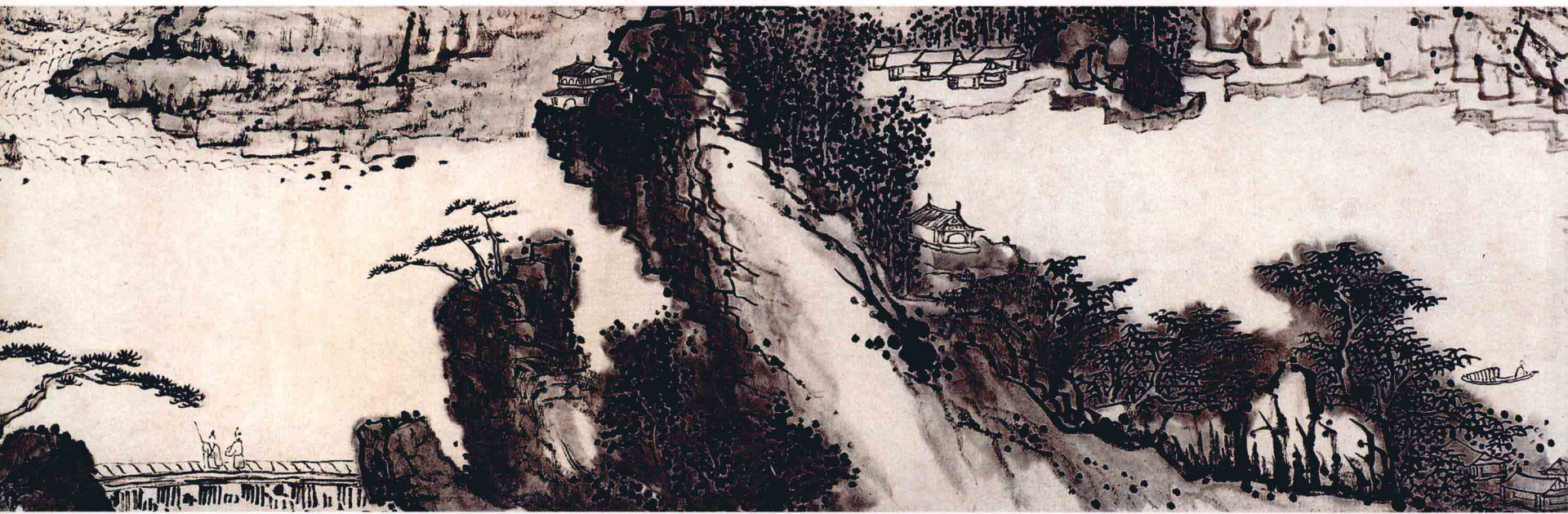
梅清

梅清《黄山图》之四

山水画，历来讲意境，讲灵性，写山水气韵也即写山之丘壑。故看似写山写水，实是写自己胸怀心境，绝不是单纯的写山写水，但若说不是写山写水，又实实在在山是山，水是水。故画人讲修为，讲品格，谓之养气。修为高，笔下所绘品格自高。

梅清的山水作品气韵极佳，此幅作品，神形俱得自黄山蒙养。梅清的笔墨修为，胸中的文才，为人的气质，使他的作品出手即不凡。此幅写西海群峰，山似铁锤，锋如战戟，再缀以奇松盘绕，整幅作品气局浩然而生动，篇幅仅尺余，蕴含万里。梅清所绘山水，往往运用一种独特的视角，使人观之如亲历其境，画中山峦的远近他并不十分强调，他强调的是一种山川的险绝之感，但这种险绝又是可亲、可近、可居、可游的理想之境，充满了既矛盾又奇特的感觉。

溪山闲适图卷
 丁巳三月
 梅清先生教之
 弟梅清

梅清《溪山闲适图》(卷)

朱道平的《山水册页》，其中数幅是写黄山的风景，用笔精巧灵动。朱道平的画意内涵大体承接17世纪黄山画派的范畴，但是在十帧册页里无论是险中求稳，又或变化多姿，均与黄山画派先贤那种淡薄疏离的感觉大相径庭。朱道平的特点是轻松写意，充满欢愉的画趣。
——朱锦鸾 香港艺术馆馆长

朱道平作品

我们不妨闭起眼睛，对他的画就会得出一个印象：密密麻麻的点，纵横交错的线构画出一幅幅山林大壑，其中穿插着隐隐的溪流，蜿蜒曲折的山路，远处是如剑的千丈云峰，且不管他是画的什么地方，一股清气扑面而来，足使人难忘。有人想找出这种画法的影子，似梅清和尚？不是。似点彩派的修拉？不是。似什么？我也说不来。道平胃口好，对前人的东西善于消化，对自然更是一往情深，我在他时而点染、时而涂抹的笔墨中见到超然的灵性，这时你不必问他代表作是哪一幅，他这独树一帜的画风当是更加可贵的。他的本领是把他所经历的地方，东西南北，甚至海外，都能画进他的画中，变成他的世界。

——刘仁刚文摘

梅家树树花

数年前，因事赴京，得暇去故宫匆匆一游，不意正遇上故宫展出梅清及其子侄辈画作。梅清存世作品尚不少，但大部分散落在各地博物馆，偶尔见到几幅还不算难得，难得的是如此大规模的展览不多，展品中有梅清和梅庚的不少大幅山水作品。梅庚，号雪坪，善写山石小景，大幅作品用笔雄健，梅庚虽是梅清侄辈人物，但实际年纪与梅清相差不是很大，常与梅清及其友人从游。画风也与梅清较近。

此次展品约有五六十件，更有数本梅清和梅翀的册页小品。梅翀是梅清侄孙，画松石多奇趣，偶代梅清作，颇称神似。册页小品画得很清润秀逸，只是笔墨气息不及梅清强。

梅清久居宣城，其画风影响了一大批人，尤其是其亲属辈中，画手迭出，故王士禛诗赞云：“从夸荆地人人玉，不及梅家树树花。”梅家子侄中以梅庚、梅蔚、梅翀、梅琢等较为出色，受梅清影响，均以善画黄山景见长。

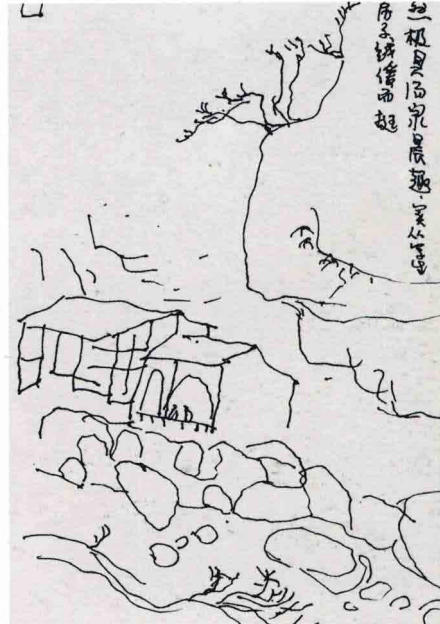
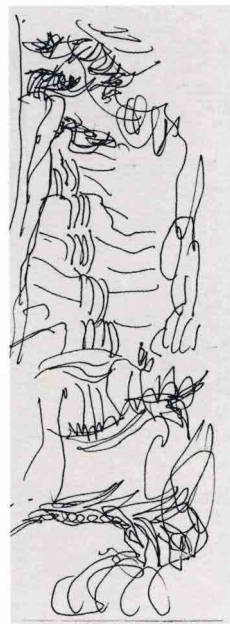
观此展作品，梅清大幅之作用笔刚健、墨色淋漓，与小品相比别具韵味。而小幅册页则用笔细柔绵挺，淡润凝练，文静雅致。以我的性情，更喜梅清的册页小品，笔墨精妙，叹为观止。细细品味，久久不愿离去。遗憾的是展品不能拍照，也无展览图录出售，好在随身带有速写本，取出作了些勾勒和手记，也算给读画增加了一点印象。归后念念不忘，故以自己速写为本，意临了几幅才罢休。

古人习画条件远不及今人，哪能随处可见精美清晰的印刷复制品，许多前代画家临摹自己心仪的前人之作，往往是在与藏家的交往中见后归来背临的。背临之作，不必笔笔皆像原作，得其大致构图，得其作品意境、笔趣即可。

当然对于初学者，如果有条件，还是应该认真临摹原作，从构图、用笔，到墨色、渲染尽可能去贴近画家作此画时的心态和笔趣，多临几遍，熟能生巧，心得自然不同。中国画的欣赏、品评，都有特定的标准，初学者获得对这种标准的认识最直接的办法就是临摹，从临摹中去体味前辈画家是如何认识美和体现美的。

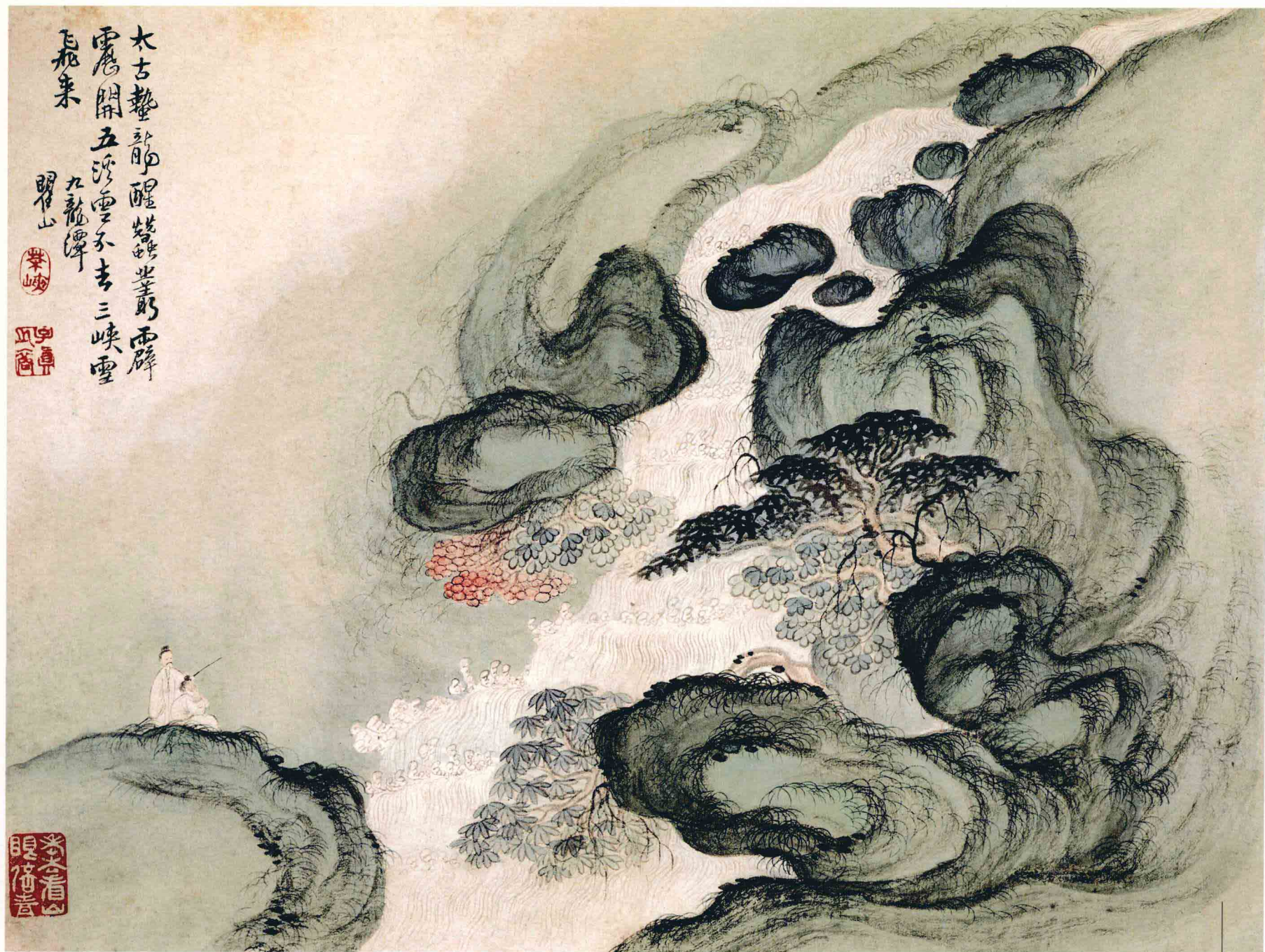
梅清《黄山图册》之六

朱道平故宫速写梅家作品三幅

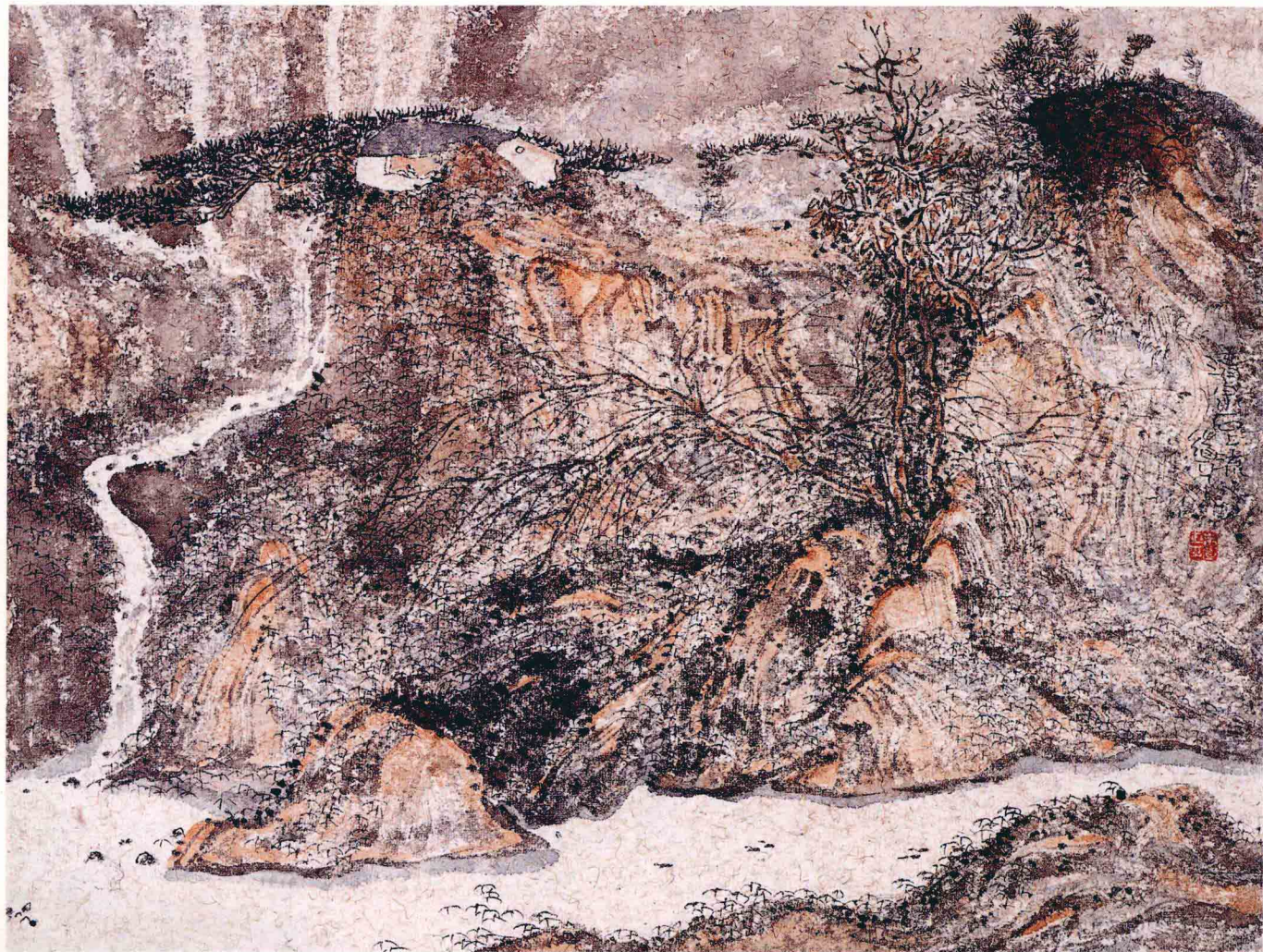

朱道平意临梅清作品

梅清《黄山图册》之七

朱道平《清泉石上流》

贺天健先生有云：“石涛画黄山重气而得黄山之灵，梅清画黄山重韵而得黄山之影，渐江画黄山重神而得黄山之质。”此论于梅清颇有不公，既云梅清之作重黄山之韵，故其得者应为一逸字，而非影也，逸者清逸也，颇合梅清画格。

我喜欢画小品画，并以此作为探索笔墨技巧和方法的一种手段。小品虽然在结体和篇幅上都比较简易，但正唯其如此，它在渗化、布白的经营、感情的吐露上，都要求画家在看似略不经意的运笔中笔笔到位，不可有丝毫差池。多画小品能在运笔、运墨、运色及章法结体上都得到很多的锻炼。

梅清久居安徽宣城，长期生活在层峦叠嶂的佳山秀水之地，自然的潜移默化之功，熔铸了梅清画家兼诗人的品性，加以自身的努力，终成一代大师。其存世画作中多有描绘宣城山水之作，此幅《敬亭霁色图》，即画宣城敬亭山风光。

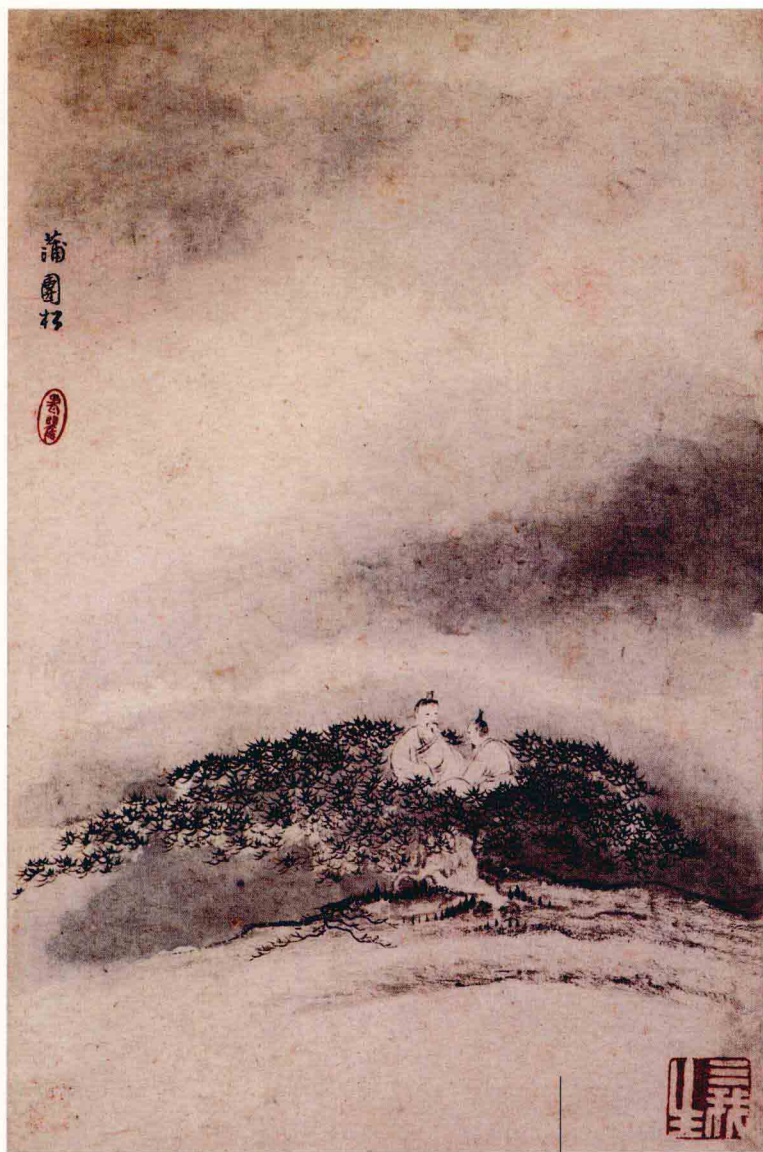
史料记载，梅清与弘仁多有交往，弘仁曾访梅清于宣城天延阁，相互赠诗作画。弘仁年长于梅清，善画黄山奇景，风格清峻。此幅梅清《敬亭霁色图》整幅画图格局开阔，构图端庄，用笔挺拔清秀，颇有弘仁山水开局及用笔之趣，弘仁对黄山的关注和描绘，对梅清和石涛都有较大影响。但各自造诣不同，皆自成一家。

梅清《敬亭霁色图》

梅清作品技法

梅清画，深受黄山气息影响，画山喜作高耸之姿，常用长披麻加渴笔短线为皴，再点以浓墨苍苔，顷刻之间，精神立现。

梅清《黄山图册》之八

梅清笔下少见狂放之瀑，他喜用纤细细笔，丝丝如缕地刻画出泉水的颤动之感，水附石而下，一叠又一叠，耳边仿佛琴声弦韵，清晰可辨。

梅瞿山画中常有点景人物出现，彰显出一种人与山水的互动关系，梅清点景人物，以极细之笔，淡淡渴墨写出，神形俱备。

梅清《黄山图册》之九

梅瞿山画松尤妙，枝干古朴，用淡墨渴笔为之，再用浓墨画细挺如针的松叶，敷以淡淡的花青色，苍松精神倍增也。

梅清《黄山图册》之十一

梅清《黄山图册》之十

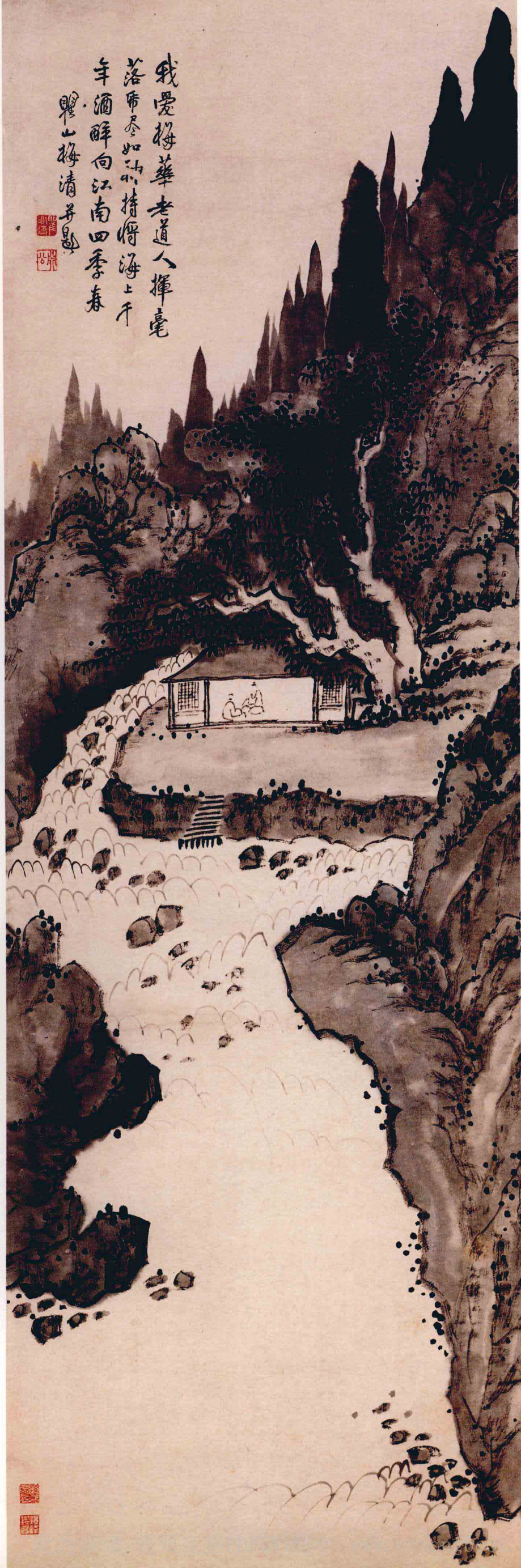

日暮群峰隱天杳杳百泉響
西乙春於金陽寫

朱道平《天秋百泉响》

梅清《黄山奇景图》

我愛梅華老道人揮毫
落帶盡如欲持將海上千
年酒醉向江南四季春

翠山梅清并題